

我看非物质文化遗产

——青山唢呐艺术探析

方圆 （福建省厦门大学艺术学院 363105）

摘要：青山唢呐是以唢呐为主奏乐器的一种吹打乐艺术形式，距今已有千百年的历史。青山唢呐的乐曲结构、曲牌名称、旋律特征、表现风格、演奏技巧等，至今仍保持原始风貌，没有被外来音乐所影响或同化，但与此同时这种独特的民间乐种也面临着众多的危机，需要进一步的传承与发展。

关键词：青山；唢呐；音乐特点；发展

青山位于湖南湘潭县，青山唢呐主要流传于湘潭县青山桥、石鼓、分水三乡镇及周边邻近地区，在民间办理婚丧喜庆、玩龙耍狮及佛道教仪和巫傩祭祀等民俗活动中，形成一种器乐演奏的音乐形态，其乐曲结构、曲牌名称、旋律特征、表现风格、演奏技巧等，至今仍保持原始风貌，没有被外来音乐所影响或同化，艺人们通过民俗活动的经验积累，根据当地人们的审美情趣、风俗习惯、传统文化观念，以湘中典型的音调特征，加以创造，逐渐产生出众多曲牌，独具地方风格。

一、青山唢呐的历史渊源

青山唢呐艺术是湖南吹打乐中一种独特的演奏形式，它的形成与发展，与楚巫文化有着深远的渊源关系。

1. 青山唢呐艺术的早期形态

千百年来，虽未发现方志载明民间吹打乐的发展、变化，应用等情况，但元明时，元代北杂剧与南戏的蓬勃发展，对吹打乐的形成有极大的关系，吹打乐组合中增加了唢呐。唢呐的加入，平衡了吹管乐与打击乐的音量，增加了热烈欢快的气氛，使吹打乐配置渐趋定型。

2. 青山唢呐艺术的形成

清代，以唢呐为主奏乐器的吹打乐在湘潭世俗生活中，应用已很普遍。乾隆丙子年（公元1756年）《湘潭县志》载：“凡遇颁到诏书，地方官员遵照《会典》县龙亭彩舆仗鼓乐，出郊迎接至公庭开读”。吹打乐演奏已为地方官吏效忠朝廷营造隆重排场所利用。清光绪年间，湘潭各地民间鼓乐班社兴起，此时青山桥的高玉来乐班颇具名声。民间艺人借用古典声腔和戏曲及本地民歌小调等丰富的曲牌来源作为创编依据，形成了比较系统的吹打乐曲牌。

3. 青山唢呐艺术的成熟发展期

十九世纪末至二十世纪初，青山唢呐有了更大的发展，艺人们在实践中，摸索了“西工子”和“闷工子”两种独特的演奏方法。又根据曲牌结构，表现功能和应用场合的不同分为路鼓牌子、夜鼓牌子和堂牌子三种。上世纪二、三十年代，青山桥地区涌现了一大批的优秀唢呐艺人，他们自发的成立了“鼓乐工会”、“国乐队”等组织，互相切磋技艺，使青山唢呐艺术更臻完美，以至后来衡湘四县将青山唢呐称为“青山桥国乐”。其中朱达湘师徒弟子乐班，人人都有成就，个个均有名声，对青山唢呐艺术的传承具有不可估量的作用。

二、青山唢呐的分类和音乐特点

青山唢呐艺术根据其历史渊源、曲牌结构和表现功能分为夜鼓牌子、路鼓牌子和堂牌子三种。

1. 夜鼓牌子是专用于丧葬的器乐曲牌，分为明色类子和长行类子；明色类子的曲体结构是[大过场]（亦称大开门）首尾呼应作起曲和终曲的乐段，中间有[正龙]、[陪句]、[滚龙]、[扯句子]等乐段交替穿插，旋律分段落反复产生变化，演奏时间冗长，喧闹宁静、起伏跌宕有致，节奏徐疾适度，乐曲赋予丰富的情感色彩，属套曲（整套）结构；长行类子则由[大过场]与[放牌]连接，中间连接着若干段落，段与段之间，用鼓点连接，但

无起承关系，属散套（自由套）结构；旋律大多以6135、3536、5612湘中典型音调构成，这些音都可以作为调式主音而构成不同调式，产生不同曲调，旋律发生多种变化，但都保证音乐风格和协；曲牌名称大多以当地土俗称谓，最著名的曲牌有《哭懵懂》、《对角飞》等，明色类子曲牌比较丰富，艺人有十鼓、十音之说，如《一点鼓》、《双点鼓》、《锣边鼓》、《跛脚鼓》、《乔鼓》、《九槌鼓》，《凤凰音》、《隔山音》、《小生音》、《竹音子》等，其它还有如《白鹭展翅》、《白鹭双飞》等。路鼓牌子由唢呐、锣鼓为主组合，行进演奏为主，艺人俗称路边调子或路鼓子。

2. 路鼓牌子有慢路鼓和快路鼓之分，慢路鼓用单槌演奏，[十一槌]起曲和断句，两支唢呐齐吹，也可加入其它吹管乐器和弦索乐器演奏，旋律悠扬华彩，速度较慢；快路鼓用双槌演奏，唢呐用“三呐子”配“大唢呐”，俗称“老配少”，曲前加[打引]6 6——，《挑五槌》起曲，用五槌断句，长槌结束乐曲，旋律花俏、欢快、热烈，动感性强，速度较快；路鼓牌子曲调较为丰富，有《闹五更》、《神调》、《双采莲》、《叹四季》、《蔡驼子回门》等。

3. 堂牌子民间俗称坐堂牌子、坐乐、坐堂、大乐等名，它是与民间戏曲通用的一种吹打乐形式，分套曲（艺人称一堂牌子）和散牌子，民间最为普及的是《九腔》一堂和《粉蝶》一堂，《九腔》即是《新水令》一堂，民间艺人把9支曲牌组合成套，约定俗成称为《九腔》，曲牌是《新水令》、《步步娇》、《折挂令》、《雁儿落》、《绕绕令》、《收江南》、《园林好》、《沽美酒》、《清江引》；散牌子又称杂牌子、番牌子，它是可以单独演奏，不成套的单支曲牌，如《得胜令》、《耍孩儿》、《月月红》、《哭皇天》等。

三、青山唢呐的艺术特点

1. 应用范围广

青山唢呐艺术应用场合十分广泛，如婚嫁迎娶、丧葬礼仪、祝寿挂匾、玩龙耍狮、迎宾送客、店铺开张、巫傩酬神还愿、宗教法会道场、节日庆祝、中秋赏月、龙舟赛会等所有的民俗活动，与人们的生活密切相关，受到人们的喜爱。

2. 为湖南湘中音调的发祥地

其乐曲结构、曲牌名称、旋律特征、表现风格、演奏技巧等，至今仍保持原始风貌，没有被外来音乐所影响或同化，湖南湘中大部分的民间音乐都能从青山唢呐曲牌中找到相关连的素材。

四、青山唢呐的主要价值

1. 具有典型的南方唢呐演奏特色。

2. 提供丰富的民间音乐素材。

3. 群众参与性广泛，有较强的群众基础。

4. 孕育了一代又一代优秀的唢呐演奏家，均成为全省各地专业艺术团体的业务骨干。

五、濒危状况

青山唢呐虽有广泛的群众基础，但仍处于原始状态，没有专业的音乐人士来进行系统的研究整理。

过去，艺人们传艺采取的是口传心授，没有留下文字依据。一大批优秀老艺人过世后，一些独特的演奏手法没有传承下来，造成了人死艺亡。还有，过去的老艺人用的是工尺谱，新一代的艺人已学习使用简谱，在转谱的过程中使一些曲牌走样。

同时，因一些演奏技巧的失传，需要用特殊技艺演奏的曲牌也随之失传，如长行类子曲牌过去有130多首，目前只流传下来

畲族民间传统文化现状调查探微

蓝秀平 (浙江省丽水职业技术学院 323000)

摘要:畲族人口约80万,分散世界各地,是典型散居民族,曾经迁徙,形成了小聚居、畲汉杂居的现状。内部通用本民族语言,没有文字,习俗淳朴,百姓性情豁达,通过祭祀、歌会、聚餐凝聚民族力量。传统畲族游耕山地,经济落后,生活艰难;新兴畲族情感丰富,思维活跃,意识多变;对外族文化采用演绎、转化、重释形式认同接受,不能相事的则包容回避或转移,将冲突释放;民族文化薪火相传,积淀璀璨,具有重要的历史价值意义。

关键词:畲族传统;文化现状;调查研究

Abstract: She ethnic minority group has a small population and distributes in mountainous regions. It is a typically scattered living minority. Because of migrations, She ethnic minority mixed live with Han ethnic group and forms the generally scattered, partially centralized living situation. She ethnic minority group people have own language but without characters. They have the honest folk custom and forthright disposition, and they condense national spirit by using sacrifices, singing songs and dine together. The traditional generations of She ethnic minority reclaim mountain land and live hard life, however, the new generations have the plentiful sensibility, active mind and flexible consciousness; She ethnic minority group people accept other ethnic cultures by the illation, transforming and explanation. However, they try to contain, avoid or transfer when face the culture conflicts; Historical customs are jewelry and bright, they are inherited from generation to generation and have marvelous value.

Keywords: Shezu ethnic; psychology; situation; research

本文系浙江省2009年度社科课题成果论文。

畲族文化是传统的,也是民间的。

早在2000多年以前,畲族先民就在东南沿海繁衍生息,粤、闽、赣毗邻是居住地,在那里创造了灿烂文化,是一个具有特殊结构的民族。民族结构是经济、文化、宗教、信仰及其组合,其构成由于传统、背景、生活个性而差异,是一个多层次系统,要素包括:人口组成,思想意识,生活方式,其中思想意识包括价值取向。结构是静态形式,结构要素之间的作用是发展形式,合理要素之间能调节自我,在相互作用中内耗最小。民族问题属于历史范畴,是长期发展的产物,畲族结构决定了存在形式。畲族人口少,居住分散,经济贫困,文化滞后,因此关注畲族要着眼于民生,也应该关注文化,拯救渐行渐远的传统文化,寻找传统文化与新生文化、内部文化与外围文化的衔接点,促进民族文化

构建。推进文化和谐,必须革除落后遗存,认识民间文化价值,着眼于抢救,各级政府还应致力于政策扶持。本文从民间文化、传统文化、文化特征,文化心理,文化背景和文化观念及调整六个方面解读,并期望更多有识之士关注畲族文化将来。

一、畲族有形文化现状

畲族有形文化是指物质遗产,蕴涵着畲族先人的传统观念、伦理规范、人文色彩、审美情趣、价值取向,以及宗教信仰、风土人情、风俗习惯、族规家训,包括:盘瓠祖图、龙头祖杖、畲族建筑、畲族祠堂、畲族家谱等。

(一) 畲家祖图。畲族文化源远流长,是扎根在习俗、宗教、观念和伦理土壤中的本土文化,以其鲜明的民间性和达观的兼容性区别于其他文化。盘瓠祖图又称高皇图,用连环画形式记录民族起源、历史衍变和先民刀耕火种、婚丧嫁娶和繁衍子孙的故事,分为上下两卷,用土布彩制,画工精美,图文并茂,每卷长达7米,宽40厘米,40个画面,数百个人物,自右而左,其中描绘祭祖、婚嫁、丧葬场面尤为壮观,堪称史诗,是研究畲族宗教、民俗、传统的佐证材料。浙江松阳西坑口村雷姓盘瓠祖图,上卷描绘畲族起源、盘瓠画像、先祖画像和先民生产、生活场景,下卷表现始祖雷巨祐被封立国侯为官直至去世的故事;福建德化大溪畲族村保存的《畲族祖图》已经一千多年,气魄宏伟,是不可多得之精品,但保存完好的已经很少,若干年后将消失灭迹。盘瓠精神,气势贯虹,是畲族传统文化核心之所在,是畲族民族力量源泉之所在。

(二) 畲家祖杖。龙头祖杖称盘瓠杖。据记载,畲族人祭祖时挑两只竹箱,箱中有香炉、祖图和置红布袋内的祖杖。祖杖以桃木为材料,刻以龙头,饰以金箔,涂以朱漆,全长1.2—1.5米,象征远祖权威,代表畲族社会的民主形式。蓝、雷、钟姓氏分别置祖杖,举祭时悬挂祖图时陈列,并跳祖杖舞蹈,或在做阳、做阴、盛事和遭遇难事需要处理时展示,平常秘不示人,被奉为圣物和民族保护神。在福建宁德市金涵畲族乡亭坪畲族村,距市中心3公里,位于104国道与宁古省道公路交汇处建有恢弘的“中华畲族宫”,金光闪闪的龙头祖杖高耸在宫门口广场中央,凝结着畲族人民对盘瓠王至高无上的景仰之情。由于龙头祖杖的制作相当慎重,并非随心所欲,存在愈加减少,成为稀罕物。

(三) 畲家居居。民居是凝固的民间文化,畲家居居建筑以福建蓝氏大厝最为典型。福建霞浦樟坑村蓝氏大厝始建于清道光三十年,清同治年间又在母厝前后扩建两座子厝,形成3座整体合一的大厝,占地4.9亩,9个厅,6个天井,99根大柱,楼上楼下两层,188个房间,是罕见的民间群体建筑。此外,福建晋

10多首。

六、传承和发展

从总体而言,对青山唢呐传承保护内容可以分为保护传承人、保护曲牌、保护独特表现形式三个方面。

1. 做好建档工作

对于青山唢呐的传承首先要全面系统准确地保护青山唢呐的曲牌内容及演奏表现形式,对各种独特的演奏手法,以文字的形式进行记录整理并加以保护,并且力争抢救挖掘出在少数个别艺人中仍有印象的失传曲牌。

2. 加强青山唢呐艺术的传承队伍建设

上世纪二、三十年代,青山桥地区涌现了一大批的优秀唢呐艺人,当时就成立了青山桥鼓乐工会,他们拥有独特的演奏技巧,声名远播,衡湘(指湖南的衡山、双峰、湘潭、湘乡四县)

四县将青山唢呐习俗称为“青山桥国乐”。参照上世纪三十年代青山唢呐艺人自发组织鼓乐工会的模式,组织成立唢呐艺术协会这样的民间学术团体,形成由政府部门主导、艺人自发组织、社会各界共同参与的全方位保护机制。

3. 创新青山唢呐艺术的表现形式

创作排练一台青山唢呐艺术的专题节目,以舞台表演的形式将青山唢呐艺术展现在世人的面前,并利用广播、电视、报刊、网络等传媒,对青山唢呐进行广泛宣传,扩大影响,让青山唢呐这种乡土民间艺术登上大雅之堂。

参考文献

1.孙维男.中国音乐通史简编[M].济南:山东教育出版社,1993.